

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

СОВРЕМЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Визуальные медийные искусства
Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здравья и инвалидов

Москва 2024

Современные эстетические концепции
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
доцент кафедры кино и современного искусства
К.В. Дудаков-Кашуро

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 4 от 29.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - теоретический анализ истории, социологии и психологии искусства. Курс рассматривает основные философские концепции XX века, определившие поле исследований в области философии искусства, а также повлиявшие на деятельность художников. Основные разделы: Эстетизм, структурализм, постструктураллизм, феноменология, аналитическая философия, философия Л. Витгенштейна, франкфуртская школа, марксизм, гендерные теории, концепции модернизма и постмодернизм, критическая теория, психоанализ и искусство.

Задачи дисциплины:

- изучить исторические особенности социологии и психологии памяти, воображения, ощущения и восприятия и их роли в развитии психологии искусства как науки.
- рассмотреть психологию художественного творчества в контексте исторической рецепции, - и изучить роль психоанализа, гештальтпсихологии, культурно-исторической школы в развитии социологии и психологии искусства
- проследить основные этапы становления психологии творческой личности в контексте психологии интеллекта и эмоций, мотивационных факторов, межличностных отношений.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 - способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать	ПК-1.1 - способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: исторические и эпистемологические факторы, послужившие причиной разрушения классической научной парадигмой и формирования новой теоретической и методологической платформы гуманитарного знания; Уметь: сравнивать потенциальные эвристические возможности классических и новейших методологических подходов Владеть: критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства
	ПК-1.2 - способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	Знать: обстоятельства формирования и развития новых методологических школ и концепций, их представителей, основные труды Уметь: сравнивать потенциальные эвристические возможности классических и новейших методологических подходов Владеть: новыми методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе.

выводы) и оформлять их результаты		
ПК-2 - способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 - применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	Знать: пути и формы взаимодействия истории искусства с другими гуманитарными науками в теоретико-методологической сфере Уметь: определять степень адекватности метода и проблемного поля, на котором он должен применяться Владеть: критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства
	ПК-2.2 - применяет в научном исследовании современные информационные технологии	Знать: философские и теоретические истоки новых методологических стратегий в истории искусства. - новейшие тенденции в развитии методологии истории искусства. Уметь: выявлять специфические особенности того или иного метода, его философско-теоретические корни. Владеть: новыми методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные эстетические концепции» относится к обязательным дисциплинам учебного плана направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность «Визуальные медийные искусства».

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе освоения дисциплин: Всеобщая история искусств, Межкультурное взаимодействие.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Теории современного искусства, История перформанса.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	12
4	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Концепции духовного и интуиции в эстетике начала XX в. Философские основания абстрактного искусства.	Эстетика Бенедетто Кроче как сопротивление наступающей рационализации и технической революции. Обращение к «внутреннему» миру. Интуиция. Обоснование абстракции в теории Воррингера. «О духовном в искусстве» В. Кандинского. Клив Белл и Роджер Фрай : концепции эстетизма. Климент Гринберг и концепции модернизма: «Модернистская живопись». Барнет Ньюмен и американское возвышенное.

2.	<p>Раздел 2.</p> <p>Феноменология искусства и экзистенциализм.</p> <p>Классика феноменологии искусства.</p> <p>Телесность у М. Мерло-Понти. Ж.-П. Сартр.</p> <p>Современные концепции феноменологии искусства.</p> <p>Российский контекст. В. Подорога.</p>	<p>Феноменологический анализ образа. Ж.-П. Сартр «Воображаемое». Интенциональность в анализе искусства. Образ и интерпретация. Э. Гуссерль «Картезианские размышления».</p> <p>М. Хайдеггер «Исток произведения искусства». Понятие «Вещь» в статьях Хайдеггера «Вещь» и «Исток произведения искусства». Последователи Хайдеггера: Ж. Деррида.</p> <p>Телесность у М. Мерло-Понти. Феменология восприятия Мерло-Понти. Интерсубъективность и интенциональность. Перформансы, боди арт и направление минимализма в свете философии Мерло-Понти.</p> <p>М. Мерло-Понти «Феноменология восприятия», «Око и дух», «Видимое и невидимое». Критика символического в философии Мерло-Понти. Живопись Сезанна в анализе Мерло-Понти. Ж. Диidi-Юберман о минимализме.</p> <p>Современные концепции феноменологии искусства. Теории образа. Ж. Л. Марион и М.-Ж. Мондзен. Е. Петровская и теории образа, «зримого и незримого». Философия В. Подороги.</p> <p>«Лаборатория аналитической антропологии». Анализ текстов сборника 2002 г. В. Подорога «Метафизика ландшафта», «Выражение и смысл».</p> <p>Французская философия последней четверти XX в. и анализ искусства:</p> <p>«Планы» имманентности искусства Ж. Делеза: обдумать основы творчества в материале. «Логика чувства» Ф. Бекона у Ж. Делеза. «Образ-движение» и «Образ-время»: философия кино Ж. Делеза.</p>
3.	<p>Раздел 3.</p> <p>Формальный анализ.</p> <p>Структурализм и тенденции</p>	<p>Принципы формального анализа. Русский формализм и структурализм.</p> <p>Важность способов выражения в искусстве. Р. Барт «Современные системы значения: структуры объектов».</p> <p>Ж. Бодрийар «Система вещей». Ж. Бодрийар «Символический</p>

	послевоенного искусства. Постструктурализм. Э. Панофски. Р. Барт. Ж. Бодрияр. Л. Марен. Ю. Дамиш. М. Фуко. Р. Краусс.	обмен и смерть». Современное искусство и «система вещей». М. Фуко и его «Археология знания». Соотношение «слов» и «вещей» - старая проблема философии. М. Фуко, «Слова и вещи». Понятие «диспозитива» у М. Фуко. Концепция «порядка дискурса» М. Фуко. «Эпистема» в философии М. Фуко. Веласкес «Менины»: анализ М. Фуко. «Живопись Мане». Проблематика художника и зрителя. Проблема восприятия как проблема современности. Структурный анализ Р. Краусс, Ю. Дамиша, Л. Марена. Л. Марен «Рамка презентации»: семиотический анализ инструментов искусства.
4.	Раздел 4. Семиотика искусства. Ч. С. Пирс и система знаков. М. Шапиро. Ю. Дамиш. Р. Барт «Мифологии».	Семиотика – наука о знаках. Истоки современной семиотики. Концепция о знаках Ч. С. Пирса Мейер Шапиро : система о знаках и современное искусство. Понятие стиля в искусстве. Философская антропология искусства. Ж.-М. Шеффер. Концепция эстетического поведения. Ю. Дамиш «Теория облака». Ж. Женетт «Творение искусства». «Способы существования» произведений искусства. Семиотика искусства, основанная не на вербальном образце. Р. Барт «Мифологии». Вторичные семиотические системы. Современное искусство и построение вторичных семиотических систем.
5.	Раздел 5. Л. Витгенштейн и аналитическая эстетика. М. Вейтц. Н. Кэролл. Д. Дики. Н. Гудмен.	Философия Л. Витгенштейна. «Философские исследования» Л. Витгенштейна. «Языковые игры», «фамильное сходство», «формы жизни» и другие концепты Витгенштейна. Аналитическая эстетика. Определения искусства и философия Витгенштейна: концепция «языковых игр». А. Данто, М. Вейтц, Н. Кэролл, Н. Гудмен
6.	Раздел 6. Франкфуртская школа. Марксизмы. В. Беньямин. Д. Лукач. Т. Адорно Э. Фромм. Г. Маркузе	Произведение искусства в социальной истории. В. Беньямин. Философское подтверждение массового искусства. Демократичность искусства. Город в философии Беньямина. Новые техники и искусство. Адорно Теодор «Эстетическая теория». Концепция модернизма и автономии искусства. Г. Маркузе «Аффирмативный характер культуры», «Одномерный человек». Маркузе и события 1968 г. во Франции. Э. Фромм «Иметь или быть» и Интернационал Ситуационистов. Новые левые и марксизм. Вопрос к семинару: Каковы основные положения новых марксистов? Что они унаследовали от своих предшественников и что нового они привнесли?

4. Образовательные технологии

№ п/ п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4

1.	Раздел 1. Концепции духовного и интуиции в эстетике начала XX в. Философские основания абстрактного искусства.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Феноменология искусства и экзистенциализм. Классика феноменологии искусства. Телесность у М. Мерло-Понти. Ж.-П. Сартр. Современные концепции феноменологии искусства. Российский контекст. В. Подорога.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Формальный анализ. Структурализм и тенденции послевоенного искусства. Постструктурализм. Э. Панофски. Р. Барт. Ж. Борийар. Л. Марен. Ю. Дамиш. М. Фуко. Р. Краусс.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
4.	Раздел 4. Семиотика искусства. Ч. С. Пирс и система знаков. М. Шапиро. Ю. Дамиш. Р. Барт «Мифологии».	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, контрольная работа Подготовка к семинару
5.	Раздел 5. Л. Витгенштейн и аналитическая эстетика. М. Вейтц. Н. Кэролл. Д. Дики. Н. Гудмен.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
6.	Раздел 6. Франкфуртская школа. Марксизмы. В. Беньямин. Д. Лукач. Т. Адорно Э. Фромм. Г. Маркузе	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, тест. Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - контрольная работа - тест	10 баллов 15 баллов 15 баллов	30 баллов 15 баллов 15 баллов
Промежуточная аттестация <i>устный опрос</i>		40 баллов
Итого за семестр <i>зачёт</i>		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
95 – 100	отлично	A
83 – 94		B
68 – 82	хорошо	C
56 – 67		D
50 – 55	удовлетворительно	E
20 – 49		FX
0 – 19	неудовлетворительно	F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетворитель- но)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворите льно»/ не засчитено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Искусство психологического исследования Л.Выготского и его школы
2. Роль культурно-исторической психологии в развитии западноевропейской психологии творчества.
3. Психоанализ и искусство в трудах З.Фрейда
4. Коллективное бессознательное и психология искусства в трудах К-Г. Юнга
5. Пато-психология творческой личности Э.Нойманна
6. Экзистенциальная патопсихология искусства К. Ясперса.
7. Эго-психология и эстетика экзистенциализма (Фромм, Сартр, Камю, Барт, Уорхол)
8. Бехевиоризм и психология поведения в театральных и художественных теориях п.п.ХХв. (Скиннер, Меерхольд, Станиславский)
9. Социология искусства С.Эйзенштейна
10. Феноменологическая психология К.Рождерса
11. Объяснительная психология искусства В.Дильтеяр.
12. Теория вчувствования Липса и психология искусства В.Воррингера
12. Теория архетипа и психология символизма К.Г.Юнг, Э.Кассирер и Э.Панофский
13. Структурная антропология и социальная психология искусства -Дж.Кембелл, К.Леви-Стросс, П.Бурдье,
14. Психология народов и психология языка культуры и искусства: В.фон Гумбольдт, Л. Витгенштейн, Э.Кассирер,
15. Критический релятивизм и социальная психология истории искусства - К.Поппер,
16. Культурно-историческая психология в России - Л.Выготский, Зинченко, Мамардашвили
17. Психология зрительного восприятия искусства я – Р.Арнхейм

Примерный перечень докладов и рефератов

1. Роль патографии в изучении психологии и социологии творчества.
2. Психоанализ З.Фрейда и психология творческой личности
3. Психология архетипа и роль коллективного бессознательного в изучении истории культуры и искусства творчества
4. Психоанализ после З.Рейда - пути развития.
5. Это-психология и эстетика экзистенционализма
6. Э.Фромм и згоспи схология
7. Экзистенциальная проблематика в психологии искусства Ж.-П., Сартра
- 8 Социально-психологические аспекты творчества А. Камю
9. Социально-коммуникативные аспекты семиотики Р. Барта
10. Бехевиоризм и психология поведения в театральных и художественных теориях 1 пол. XXв. (Скиннер, Меерхольд, Эйзенштейн и др.)
11. Феноменологическая психология К.Рождерса,
12. Объяснительная психология искусства В.Дильтея .
13. Теория вчувствования Липса и психология искусства В.Ворингера
14. Теория архетипа и психология символизма К.Г.Юнг, Э.Кассирер и Э.Панофский
15. Структурная антропология и социальная психология искусства -Дж.Кембелл, К.Леви-Стросс, П.Бурдье, Н.Гудмен и М.Баксендолл
16. Психология народов и психология культуры: В.фон Гумбольдт, Л. Витгенштейн, Э.Кассирер,
17. Социальная психология истории искусства
18. Культурно-историческая психология в России - Л.Выготский, Зинченко, Мамардашвили, Коул
19. Этнопсихология и история искусства
20. Психология масс и история тоталитаризма
21. Коллективное бессознательное и социальная психология искусства
22. Р.Барт - исследование искусства как знаковой системы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие : [пер. с англ.] / Рудольф Арнхейм. - Стер. изд.. - М. : Архитектура-С, 2007. - 391 с.
- Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства : пер. с англ. / Рудольф Арнхейм ; [науч. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова]. - М. : Прометей, 1994. - 352с.
- Вебер М. Избранное: Образ общества. - М. ; СПб. : Центр гуманитар. инициатив, 2012. – 766с.
- Зиммель Г. Избранное / Георг Зиммель ; [сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. - М. : Юристь, 1996. - (Лики культуры). Т. 2 : Созерцание жизни / [пер. М. И. Левина и др.]. - 1996. - 607 с.
- Зиммель Г. Избранное / Георг Зиммель ; [сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. - М. : Юристь, 1996. - (Лики культуры) Т. 1 : Философия культуры / [пер. А. Дранов и др.]. - 1996. - 670 с.
- Маклюэн Маршалл. Галактика Гутенберга : становление человека печатающего / Маршалл Маклюэн ; пер. И. О. Тюриной. - М. : Акад. проект : Фонд "Мир", 2005. - 495 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. междисциплинар. исслед. художеств. деятельности ; отв. ред. Н.А. Хренов. - М. : Наука, 2004. - 621 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение

в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Искусство и психология

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство и психоанализ, гештальтпсихология, культурно-историческая школа.
2. История искусства и социальная психология
3. История искусства и историческая психология.

Психология масс : хрестоматия / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. - Самара : Бахрах-М, 2010. - 591 с.

Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. междисциплинар. исслед. художеств. деятельности ; отв. ред. Н.А. Хренов. - М. : Наука, 2004. - 621 с.

Тема 7. Принцип историзма в исследовании искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Линейный и циклический принципы в исторических длительностях.
2. Искусство XX века в контексте смены культурных циклов.

Список литературы:

Вебер М. Избранное: Образ общества / Макс Вебер ; [сост. тома С. Я. Левит ; отв. ред.: Я. М. Бергер, С. Я. Левит, Л. Т. Мильская]. - [2-е изд., доп. и испр.]. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитар. инициатив, 2012. - 766 с.

Зиммель Г. Избранное / Георг Зиммель ; [сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. - М. : Юристь, 1996. - (Лики культуры). Т. 2 : Созерцание жизни / [пер. М. И. Левина и др.]. - 1996. - 607 с.

Зиммель Г. Избранное / Георг Зиммель ; [сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. - М. : Юристь, 1996. - (Лики культуры) Т. 1 : Философия культуры / [пер. А. Дранов и др.]. - 1996. - 670 с.

Маклюэн Маршалл. Галактика Гутенберга : становление человека печатающего / Маршалл Маклюэн ; пер. И. О. Тюриной. - М. : Акад. проект : Фонд "Мир", 2005. - 495 с.

Маклюэн Маршалл. Понимание Медиа : [пер. с англ.] / Маршалл Маклюэн. - [3-е изд.]. - М. : Кучково поле, 2011. - 462 с.

Кривцун О. А. Психология искусства / О. А. Кривцун. - М. : Лит. ин-т им. А.М. Горького, 2000. - 221 с.

Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / сост. В. Ф. Спиридовон, М. В. Фаликман. - М. : Яз. славян. культур : РГГУ, 2012. - 318 с.

Зарубежная социальная психология : хрестоматия : учеб. пособие / сост. Н. И. Леонов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2009. - 525 с.

Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство в жизни людей : Конкретно-социол. исслед. искусства в России второй половины XX века. История и методология. - СПб. : Алетейя, 2001. - 554 с.

Хренов Н. А. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в XX веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. междисциплинар. исслед. художеств. деятельности ; отв. ред. Н.А. Хренов. - М. : Наука, 2004. - 621 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Современные эстетические концепции» относится к факультативным дисциплинам учебного плана направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность «Визуальные междисциплинарные исследования».

Цель дисциплины - теоретический анализ истории, социологии и психологии искусства. Курс рассматривает основные философские концепции XX века, определившие поле исследований в области философии искусства, а также повлиявшие на деятельность художников. Основные разделы: Эстетизм, структурализм, постструктураллизм, феноменология, аналитическая философия, философия Л. Витгенштейна, франкфуртская школа, марксизм, гендерные теории, концепции модернизма и постмодернизма, критическая теория, психоанализ и искусство.

Задачи дисциплины:

- изучить исторические особенности социологии и психологии памяти, воображения, ощущения и восприятия и их роли в развитии психологии искусства как науки.

- рассмотреть психологию художественного творчества в контексте исторической рецепции, - и изучить роль психоанализа, гештальтпсихологии, культурно-исторической школы в развитии социологии и психологии искусства

- проследить основные этапы становления психологии творческой личности в контексте психологии интеллекта и эмоций, мотивационных факторов, межличностных отношений.

Дисциплина направлена на формирование компетенций

ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- исторические и эпистемологические факторы, послужившие причиной разрушения классической научной парадигмой и формирования новой теоретической и методологической платформы гуманитарного знания;
- обстоятельства формирования и развития новых методологических школ и концепций, их представителей, основные труды
- пути и формы взаимодействия истории искусства с другими гуманитарными науками в теоретико-методологической сфере
- философские и теоретические истоки новых методологических стратегий в истории искусства.
- новейшие тенденции в развитии методологии истории искусства.

Уметь:

- сравнивать потенциальные эвристические возможности классических и новейших методологических подходов,
- определять степень адекватности метода и проблемного поля, на котором он должен применяться
- выявлять специфические особенности того или иного метода, его философско-теоретические корни.

Владеть:

- критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства
- новыми методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.